

EL CORO UNIVERSITARIO

PEDRO CASTILLO LARA

FOTOGRAFÍA: VICENTE
CUAUHTONAL GALLEGOS
MEZA

Pedro Castillo Lara ¹

Vocación por la música

Comencé a estudiar música en Brasil desde los once años. Cuando regresé a México ingresé a la escuela [Estudio de Arte Guitarrístico](#) donde estudié guitarra clásica durante tres años. Quería ser concertista, por eso consideré que el estudio del arte guitarrístico estaba enfocado a cosas particulares y faltaba una formación más general. Ingresé la [Escuela Nacional de Música](#) y al mismo tiempo al [Instituto Cardenal Miranda](#), escuela pontificia de música sacra en México, una escuela del Vaticano. Me interesó más el Instituto Cardenal Miranda porque tiene un enfoque más abierto, allí se estudiaba la música de una manera mucho más ligada a su proceso histórico.

La música occidental está basada en la música de la Iglesia Católica, en ella se inventó todo nuestro sistema musical. La cumbia, el techno, el punk, el death metal, black metal entre otros géneros surgen a partir del sistema musical de la iglesia. No importa el género, cuando tocas primero, cuarto y quinto grado, estás tocando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por esta razón no

1. EL MTRO. PEDRO CASTILLO LARA ESTUDIÓ MUSICOLOGÍA, COMPOSICIÓN INSTRUMENTAL Y DIRECCIÓN DE COROS EN EL INSTITUTO DE LITURGIA, MÚSICA Y ARTE CARDENAL MIRANDA DE MÉXICO, ES MAESTRO EN COMPOSICIÓN MULTIMEDIA Y PROGRAMACIÓN ORIENTA-OBJETOS POR LA UNIVERSITÉ DE VINCENNES À SAINT-DENIS PARÍS VIII, Y TIENE ESTUDIOS DE ORQUESTACIÓN, COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL EN LOS CONSERVATORIOS DE CEVRAN, MIROMESNIL Y NANTERRE, EN FRANCIA. ES DIRECTOR ARTÍSTICO DEL CORO DE LA UAM-X.

INTEGRANTES DEL CORO

FOTOGRAFÍAS 1, 3, 4:
MARTHA ELENA GONZÁLEZ
JIMÉNEZ

FOTOGRAFÍAS: 2, 5, 6 ANGEL
VALDIVIA BRETÓN

FOTOGRAFÍA 7, TOMADA DEL
VIDEO [PRESENTACIÓN DEL
CORO UNIVERSITARIO UAM
XOCHIMILCO](#)

existe una oposición religiosa real a ninguna música. Fueron doce siglos de creación con base en este sistema.

La diversidad de esta escuela fue la razón por la cual la elegí. No sólo estaban interesados en música sacra, había grandes maestros como Juan Trigos, Víctor Rasgado, o el mismo director, Javier González Texcucano, quien fuera alumno de Sergiu Celibidache. Estaban inscritos artistas de rock famosos como Pocho de [Santa Sabina](#), algún [café tacubo](#), y yo quería tocar rock. Fueron cinco años de estudios para propedéutico, después hice tres especializaciones en musicología, en dirección de coros y orquesta y la otra en composición que me tomaron otros cinco años de formación musical, en total fueron diez.

Posteriormente me fui a Francia a estudiar en el Conservatoire de Musique et de Danse «Louis Kervoërn». Hice una especialización en composición y orquestación instrumental durante dos años, y aunque fue una gran formación con Monsieur Vincent Leclair, hubo maestros, como Alan Gaustin de composición, que me aportaron muy poco. Busqué una escuela para desarrollar

mis intereses en composición musical y me encontré con la Universidad de París VIII, allí la música está integrada en otras disciplinas, como la antropología y la etnología, de hecho la escuela de música depende de la Facultad de Filosofía.

Mi interés era abordar la música como una estructura de comunicación, del lenguaje, como una parte de las culturas, sin excluirla de ninguna disciplina. Me inspiraba en Platón: “Déjame hacer las canciones de un pueblo y te dejo hacer las leyes”. Empecé a estudiar etnomusicología durante dos años, después me relacioné con las nuevas tecnologías y me incorporé a la especialización de Música Asistida por Computadora. Aprendí a programar y diseñar programas multimedia para el desarrollo de la música desde diferentes puntos de vista, y así acercarme a la música desde diferentes paradigmas; abordar la composición musical desde perspectivas que antes estuvieron confinadas a las artes plásticas como la perspectiva, la trayectoria, direccionalidad, la profundidad de campo. Me interesaba imitar los procesos para el tratamiento formal de mis piezas como acontece en los organismos

vivos, jugar con el paradigma, componer el espacio, transformarlo.

Durante todo este periodo seguí asistiendo a diferentes conservatorios, como Nanterre y Miromensnil buscaba acercarme a directores y compositores que admiraba como Philippe Leroux, Horacio Vaggione, José Manuel López López, Mario Mary, Ivanka Stoianova, Martin Laliberté y Anne Sedes, Guillaume Loizillon. Asistí a conferencias impartidas por Tristan Murail y Salvatore Sciarrino, Agostino Di Scipio, Pascal Dusapin, Peter Eötvös, Zsolt Nagy, Claude Lenner entre otros. Trabajé en diferentes coros y ensambles y posteriormente fundé una asociación cultural donde desarrollé diferentes proyectos culturales de arte contemporáneo. Nos reuníamos gente latinoamericana para desarrollar actividades que nos relacionaran, para difundir e integrar nuestra cultura en Francia y mostrar que la migración no es sólo una cuestión negativa. Después estuve en Suiza dirigiendo algunos coros y finalmente regresé a México después de quince años.

Aquí en México desarrollé diferentes proyectos de música contemporánea, entre ellos la [Muestra Internacional de Música Electroacústica \(MUSLAB\)](#), de la cual soy director, así como el Coro Universitario de la UAM-X.

El proyecto MUSLAB actualmente se presenta de manera anual en México, Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra, España y Portugal. El objetivo es difundir la música electroacústica de diferentes partes del mundo y proyectarla no sólo en salas importantes, sino también en pequeñas poblaciones donde la gente no tiene acceso a la cultura. Allí les enseñamos a los músicos desde cómo grabarse, comprar su material y utilizar computadoras viejas, material casero para hacer sus creaciones, hasta especializarlos en programación.

El proyecto del Coro

La Dra. Patricia Alfaro Moctezuma, Rectora de la

Unidad Xochimilco, y el Mtro. René Avilés Fabila (†), quien era Coordinador de Extensión Universitaria, estaban interesados en un proyecto musical, a partir de esta iniciativa desarrollé la propuesta del Coro. Se busca promover una tarea sustantiva de la Universidad, la preservación y difusión de la cultura. Muchas veces se percibe la cultura como un gasto y no lo es, representa el 6% del producto interno bruto en América Latina, genera más ingresos que muchas industrias.

Con el coro buscamos promover y generar cultura mediante actividades multidisciplinarias que involucran diferentes procesos de producción de un evento cultural, así como el desarrollo de una formación musical complementaria. Reúne disciplinas médicas, de diseño, comunicación, administración, planeación territorial, humanidades y artes. Es un proyecto completamente multidisciplinario.

[Video de la presentación del coro universitario](#)

Involucramos nuevas tecnologías para que los alumnos complementen sus formaciones y se encuentren con personas de diferentes disciplinas y regiones. Incluye a toda la comunidad universitaria y contempla alianzas con otras instituciones para traer a la universidad propuestas nuevas de educación, cursos gratuitos para los alumnos e involucrar no sólo a la comunidad universitaria, sino a la comunidad que rodea a la UAM.

Pero... ¿Cómo involucrarlos a todos en el coro? ¿al personal de limpieza, a los doctores, a los estudiantes, a los egresados y jubilados? Ha sido un reto importante porque proporcionamos una formación a la gente que no se va dedicar a la música pero que quiere participar en una actividad semiprofesional musical. En el Coro reciben una formación profesional de música, con solfeo, historia de la música, trabajo vocal... y toda esta labor es pro-integración de la comunidad universitaria.

Se trata de crear una institución dentro de la universidad que represente a la universidad; pero aquí no hay una escuela de cantantes o compo-

“Con el coro buscamos promover y generar cultura mediante actividades multidisciplinarias que involucran diferentes procesos de producción de un evento cultural, así como el desarrollo de una formación musical complementaria”.

“El coro integra a todas las personas. Realizamos un trabajo práctico lúdico de desarrollo motriz, un trabajo en equipo integrando el valor del respeto a la universidad, a la diversidad.”

tores, ni los chicos quieren ser artistas profesionales. Aun así, algunos estudiantes se involucraron en el proyecto porque se enamoraron de la música y han salido a hacer su master a instituciones como la Escuela Nacional.

El coro integra a todas las personas. Realizamos un trabajo práctico lúdico de desarrollo motriz, un trabajo en equipo integrando el valor del respeto a la universidad, a la diversidad de personas que hay dentro de nuestro coro: chicas y chicos con el cabello teñido de azul y señoras que cantan música religiosa en la iglesia. Esa es nuestra riqueza, tener toda esta diversidad dentro del coro e integrar desde otra perspectiva las artes y la cultura dentro de la universidad.

[Videoreportaje del Coro de la UAM-X del programa Contraste Metropolitano de uamradio.](#)

El cerebro evoluciona con el canto

El plan es formar un coro amateur semi-profesional, el objetivo no es un coro profesional porque la gente no está dedicada a la música, nuestros integrantes le pueden dedicar un tiempo, con ello podemos producir ciertas obras de arte de buen nivel, eso es posible.

Todos tenemos la posibilidad de integrar el coro. La música y el canto son además estimulantes del desarrollo cerebral. El aprender cada día nuevas cosas de la música crea una gran facilidad para establecer nuevas conexiones en nuestro cerebro. La música nos obliga a pensar de otra manera, nos hace desarrollar conexiones cerebrales diferentes y justamente por eso nos sirve a todos. La música activa en nuestro cerebro varias zonas a la vez. Al cantar una canción sumergemos la mente en mecanismos complejos de procesamiento de sonidos, atención, almacenamiento en la memoria y recuperación de la misma; por otra parte, al aplicar nuevos ejercicios de motricidad fina y aprender nuevos conocimientos utilizamos nuevas conexiones cerebrales, que nos ayudan a tener un cerebro ágil.

Tenemos dos coros. Uno es más recreativo,

para quienes están empezando, con horarios de lunes a miércoles de una a tres de la tarde. En el segundo los coristas tienen el compromiso de ser disciplinados; las tareas involucran una mayor dedicación porque tenemos conciertos cada trimestre, tenemos que mostrar resultados y demostrar todo lo que hacemos en la producción de nuestros conciertos.

Además damos mucha importancia a la vinculación con otras instituciones, tanto de educación como culturales. Los vínculos normalmente son difíciles entre instituciones, siempre hay muchos protocolos, pero cuando se comparte el gusto por la cultura todo se facilita. Nuestra meta es unirnos a redes de intercambio entre instituciones culturales y universitarias y establecer puntos de encuentro para desarrollar actividades artísticas con problemáticas comunes.

TESTIMONIOS DE LOS INTEGRANTES DEL CORO UNIVERSITARIO

Marisol Meneses Flores Vecina de la comunidad

“Cantar me hace feliz”. Yo pertenezco de la Delegación Coyoacán, vengo de la colonia San Pablo Tepetlapa y vengo porque me gusta mucho cantar. Desde el coro de la secundaria descubrí que me gustaba el canto. Canté los tres años de la secundaria donde fui la solista del grupo, después me metí al coro de la iglesia, he estado en varios coros de iglesias e incluso he cantado con la [Orquesta Sinfónica de Coyoacán](#) y bueno creo que el canto es lo mío.

Vine aquí porque se terminó el coro donde estaba anteriormente y yo no podía estar sin cantar, tuve que buscar y varias compañeras que salieron de los coros donde yo estuve, vinieron

aquí, porque viven por aquí en Xochimilco, entonces llegaron aquí y nos empezaron a contactar y a avisar.

Vengo por la única razón de que me gusta el canto. Trato de disciplinarme a lo que diga el maestro.

Leandro Rosas Vásquez
Padre de una egresada

“Ahora ya tengo tiempo para aprender a cantar”. Me integré al coro por una hija que es estudiante, ya es egresada; soy jubilado de la Secretaria de Salud. Me integré al coro porque ya como jubilado uno tiene ciertas inquietudes, tenía el interés de aprender algo de música, creo que es más sencillo para mí ahorita aprender y hacer música cantando; no sé nada de música y apenas voy a aprender. Llevo asistiendo aproximadamente dos meses.

Hay dos profesores y tienen diferentes métodos de enseñanza; yo me desconcierto por que no sé nada de música y los dos profesores tienen diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Me siento desconcertado, pero creo que es parte del aprendizaje por parte mía.

María Teresa Sandoval Rodríguez
Vecina de la comunidad

“Quería pertenecer a la Universidad algún día”. Estoy en el coro porque desde chica me ha gustado la música y también soñé con estar estudiando en una Universidad. No tuve oportunidad de estudiar una carrera, a los 16 años ya estaba trabajando, entonces ahora, que vi esta oportunidad, me siento súper orgullosa de pertenecer a una universidad, aunque sea en el coro, porque es lo que siempre me ha gustado, la música y la cultura.

La música me produce alegría y felicidad más que nada en el mundo. Integrarme a este grupo ha sido un poco difícil porque no nos conocemos. De repente un día vine y vi que había personas mayores como yo y dije bueno esto es mío.

Para mí siempre ha sido un sueño pertenecer a un coro, de chica pertencí a algunos coros pero como les digo, nunca tuve la oportunidad, en mis tiempos era a trabajar o a trabajar y a los 16 años ya tenía trabajo, esa ha sido mi universidad, el trabajo.

INTEGRANTES DEL CORO

FOTOGRAFÍAS 1 TOMADA DEL VIDEO [REPORTAJE DEL CORO UAM XOCHIMILCO](#)

FOTOGRAFÍA 3 TOMADA DEL VIDEO [CORO UAM XOCHIMILCO CANTA MÍ MAMÁ](#)

FOTOGRAFÍAS: 2, 4, 5, 6
ANGEL VALDIVIA BRETÓN

“Me encanta que el director del coro y la gente de la que se ha rodeado, -el subdirector- son especialistas en dirección de coros y tienen gran experiencia. “

Karina Calderón Quiroz

Alumna de Psicología

“Mi sueño era escucharme cantar”. Decidí entrar al coro porque a veces me sobra tiempo y quería ocuparlo en algo que me gustara. Siempre me ha gustado la música y el arte y quería desarrollar mi oído. Mi sueño ha sido siempre escucharme cantar y aparte por el compañerismo, siento que es más bonito estar todos cantando porque se generan las relaciones. Es muy agradable estar conviviendo con varias personas de diferentes edades que les gusta hacer varias cosas aparte de cantar. Se aprende mucho más porque nos interesan cosas diferentes y aparte de estar cantando nos platicamos la vida, lo que nos gusta y vamos aprendiendo más.

Llevo un año en el coro y algo que me ha gustado y sorprendido es que antes de hacer el concierto, todos estábamos muy nerviosos y era hasta divertido compartir ese nerviosismo, pero ya arriba en el escenario, todos nos apoyábamos, nos juntábamos y nos dábamos apoyo, nos decíamos tu puedes, o no te preocupes todo va a salir.

José Francisco Cervantes Mayagoitia

Profesor de Agronomía

“Estar en el coro de la Universidad me abre otros espacios”. Me interesó entrar al coro. A mi esposa y a mí nos ha gustado mucho cantar. Es un proyecto más formal, más institucional y además abierto tanto a la comunidad universitaria como a gente de fuera. Es un coro transdisciplinario y muy complejo, muy heterogéneo, muy diverso también y eso nos da la oportunidad de conocer a otras personas que tienen interés en cantar.

¿La relación entre el canto y la agronomía? Bueno, quiero tener una formación más equilibrada. No sólo ser especialista en un área, también en las artes y en los deportes que son elementos importantes en nuestra vida para tener un equilibrio físico y emocional.

Me encanta que el director del coro y la gente

de la que se ha rodeado, -el subdirector- son especialistas en dirección de coros y tienen gran experiencia. Aprendemos finamente el manejo de la voz, las técnicas, y también los contactos para poder presentarnos en diferentes ámbitos. Están abriéndose opciones de ver hacia el exterior, de conocer otros coros, otras personas y conformar redes de conocimiento. Me gusta mucho la interacción personal y creo que esto de estar en el coro de la Universidad nos abre otros espacios que no son fáciles de tener en la institución, con los colegas.

Jorge López García

Alumno de Biología

“La música siempre ha formado parte de mi vida”. He estado integrado en varios coros desde la primaria. Considero como algo fundamental el haberme podido formar de esta forma, de una manera artística que complementa la parte científica, el arte es fundamental en la formación del ser humano, así lo veo. Cuando estoy aquí me siento en un ambiente muy armonioso, porque todos disfrutaban cantar. Los compañeros con los que me junto más, que son los graves en este caso, son gente mucho mayor que yo y comparten mucho conocimiento y eso lo valoro mucho porque nos nutrimos todos.

Me agrada como llevan la dinámica los profes porque no solamente es un estilo, sino que han metido música barroca, música y cantos gregorianos y están generalizando, eso es padre. Me gusta también la parte de las canciones regionales, estas se deben conservar como costumbre y eso es lo que aprecio más ahorita, pero no descarto lo demás. Tenemos canciones en italiano que no habíamos tocado, en lo personal nunca había tocado eso, pero ahorita es una parte que estoy descubriendo y complementa mucho más mi formación.

EDICIÓN DE ENTREVISTA: MARTHA ELENA GONZÁLEZ JIMÉNEZ